

Tepalcates de sueños

Noé Martínez y María Sosa

26 de mayo - 17 de julio de 2022

Tepalcates de sueños es una exhibición in-situ colaborativa entre Noé Martínez y María Sosa, presenta un video de doble canal, una composición musical y una cascada de pinturas nuevas que retratan animales, plantas, cuerpos y paisajes. Esta exhibición marca el tercer capítulo de la relación entre Martínez, Sosa y Swiss Institute (SI). La relación evolutiva de los artistas con la organización artística sin fines de lucro, con sede en Nueva York, inició en 2020 con una residencia virtual que transmutó en El encuentro de los tepalcates (performance que se montó en la terraza de la azotea del SI, en mayo de 2021).

Los sueños de los artistas nutren los sonidos e imágenes que pueblan la planta baja de la galería de Seminario 12, una residencia con 400 años de antigüedad ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Martínez y Sosa, quienes han vivido juntos desde 2010, mantienen, desde hace mucho tiempo, el ejercicio de catalogar sus sueños y, después, compartirlos entre sí. El intercambio refleja el compromiso de los artistas para con la investigación y el mapeo de continuidades entre los mundos prehispánicos y presentes. Cultivan esos vínculos como actos de sanación y resistencia frente a la hegemonía colonial. El darles forma a sus sueños fragmentados es un acto tanto de descubrimiento como de mantenimiento, un esfuerzo por resolver la disonancia entre narrativas históricas dominantes y memoria corporizada. A menudo situados en el mundo natural y bajo la guía de relaciones familiares y ancestrales, los sueños de Martínez y Sosa conforman un índice de sus respectivos linajes: huasteco y purépecha. Para los artistas, lejos de significar una desviación de su hora de "despertar", sus sueños marcan una extensión vital del tiempo, donde el conocimiento se adquiere y la tradición vive.

Veinte pinturas flotan a través de la galería en un acomodo preternatural. En la numerología náhuatl, el número 20 significa el cuerpo humano. De esta manera, las diez pinturas realizadas por Martínez miden la altura de su cuerpo, 1 metro con 68 centímetros, mientras que las pinturas realizadas por Sosa miden el suyo, 1 metro con 58 centímetros. En el reverso de cada pintura se encuentra, en tinta negra, un texto que detalla el sueño que precipitó la imagen. Dentro de estas documentaciones diaristas habitan residuos de historia acumulada. En los códices Borbónico, Tudela y Florentino aparecen frijoles rojos resguardados en el cuenco de unas manos; y un tlacuache sentada en escalones de piedra (símbolo importante de la cosmología mesoamericana) se encuentra en los códices de Dresde, Vaticano y Nuttal, entre otros. También son recurrentes las ilustraciones de árboles en dichos manuscritos: un bosque espinoso se funde entre neblina azul, un tronco torcido adornado con símbolos tallados a mano, las astillas de la corteza se abren para revelar una cueva carmesí. Abajo, rocas volcánicas talladas, iluminadas y llenas de agua forman un archipiélago que se extiende por el suelo de la galería. Estas piscinas luminosas y sus reflejos evocan la atmósfera de Tlalocan, un paraíso azteca regido por Tlaloc, dios de las lluvias. Debajo de estas piezas, debajo de las plantas de los pies de los visitantes y debajo de Seminario 12 yacen las ruinas de El Templo de Tezcatlipoca (deidad importante del panteón azteca). Tezcatlipoca es el omnipotente dios del cielo nocturno, bajo el cual se desdoblaron sueños infinitos.

Dos performances se montarán durante la exhibición. El primero, recién desarrollado para *Tepalcates de sueños*, acompaña a los artistas quienes improvisan movimientos mientras recuentan los sueños representados en la galería. Cerca de la entrada de la galería se proyecta un video de los ejercicios preparatorios de Martínez y Sosa. El segundo performance es una repetición de El encuentro de los tepalcates, ahora celebrado en la ciudad de residencia de los artistas. Ataviados con vestimentas hechas a mano y elaboradas de tela teñida, metal y hueso, los artistas participan en rituales personales para forjar conexiones interespecie y transtemporales. Inscritos en sus cuerpos hay fragmentos de poemas, teoría crítica y textos antiguos. A lo largo del performance, juntos, Martínez y Sosa, se anuncian a sí mismos en náhuatl y purépecha: "Na notokash Noé", "Jijakánkurinhasink'a María."

La realización de *Tepalcates de sueños* fue posible gracias a la generosidad de Clarice O. Tavares y el apoyo de Credit Suisse. Swiss Institute agradece a Carolina Coppel y Aleida Pardo Hernández de Seminario 12. Noé Martínez y María Sosa agradecen a Emanuel Aguilar, Mauricio Cadena, Carlos Arrollo Eloisa, Julia Fischbach, Sergio Molina, Rodrigo Peñafiel, Alberto Rubí Romero, Clarice O. Tavares, Marina Villalobos y Fernando Yáñez.

Esta exhibición fue organizada por Daniel Merritt, Curador y Director de Residencias, Swiss Institute.

Sobre Noé Martínez & María Sosa

Noé Martínez (1986) radica y trabaja en Ciudad de México; es un artista visual y cineasta graduado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda", Ciudad de México. Su obra funciona como un caso de estudio que emerge de la historia personal, hace uso de metodologías etnográficas e investigación de las múltiples historias de comunidades indígenas en el continente americano. Su trabajo se ha presentado en el Museo de Arte de Orange County, Santa Ana (2020); Museo de Arte Contemporáneo, Chicago (2019); 21 Bienal de Arte Contemporáneo SESC Videobrasil, Sao Paulo (2019); FilmFront, Chicago (2019); Festival de Native Crossroad, Norman (2018); Festival Internacional de Cine, Morelia (2018), donde ganó, junto con María Sosa, el Premio de Ojo hermanos Alva, para Mejor Cortometraje; y en International Performance Art Week, Venecia (2016).

María Sosa (1985) radica y trabaja en Ciudad de México; tiene el grado de Licenciatura en Artes por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Su obra surge de investigaciones sobre los pasados coloniales, cómo moldean las dinámicas raciales, sexuales y sociales contemporáneas en el continente americano. A lo largo de su labor, Sosa se concentra particularmente en la erradicación del conocimiento que rodea a los modos de vida no-occidentales y a las culturas prehispánicas. Su trabajo se ha exhibido en la Fundación Casa de México, Madrid (2022); Laboratorio de Arte Alameda, Ciudad de México (2021-2022); Tale of a Tub, Ámsterdam (2021); Arewá, Madrid (2021); Servais Family Collection, Brussels (2020); Lasécu Artothèque, Lille (2019); FilmFront, Chicago (2018- 2019); Festival de Cine Native Crossroad, Norman (2018); Festival Internacional de Cine, Morelia (2018), donde ganó, junto con Noé Martínez, el Premio de Ojo hermanos Alva, para Mejor Cortometraje; y en International Performance Art Week, Venecia (2016).

Sobre las Residencias SI

El Swiss Institute ofrece hasta ocho residencias al año en un esfuerzo para apoyar artistas de todo el mundo más allá de criterios de comisión y realización de exhibiciones. Durante tres meses, a los residentes se les provee con un apartamento y un estudio a dos cuerdas de las galerías del Swiss Institute en el corazón del East Village. A través de encuentros semanales con el equipo curatorial de la organización, los artistas pueden realizar consultas sobre sus prácticas, conducir investigaciones y vivir la experiencia newyorquina. Esta residencia es única, en el sentido que no tiene fecha límite, ni exige un resultado final. Con el Swiss Institute sirviendo de enlace entre el artista y la ciudad, a los residentes se les presenta la rara oportunidad de vivir, aprender y trabajar en un ambiente independiente y estimulante. Actualmente, las Residencias reciben el apoyo de un consejo internacional que incluye ProHelvetia, Clarice O. Tavares y el Balkan Projects. Los artistas incluyen a: Heman Chong, Lidija Delić, Guillaume Dénervaud, Gina Folly, Jan Kiefer, Miriam Laura Leonardi, Lorenza Longhi, Noé Martínez & María Sosa, Christof Nüssli, Ceylan Öztrük, Abigail Reyes, Sabrina Röthlisberger, Alan Schmalz, Dardan Zhegrova y Julia Znoj.

Sobre el Swiss Institute

El Swiss Institute (SI) es una institución de arte contemporáneo independiente y sin fines de lucro dedicada a promover arte de vanguardia y experimental a través de exhibiciones innovadoras y programas educativos. Comprometidos con los más elevados estándares curatoriales y excelencia académica, el SI sirve como una plataforma para artistas emergentes, catalizando nuevas perspectivas sobre obras célebres y fomentando el reconocimiento de posturas poco difundidas. El SI es una organización avocada a la diversidad, la equidad y la accesibilidad de su obra, estructura y programación. Abierta al público de manera gratuita, el Swiss Institute busca y explora cómo un contexto suizo puede ser un punto de partida para un intercambio internacional en el campo de las artes visuales y performativas, diseño y arquitectura.

La programación del SI ha sido posible en parte con fondos públicos de Pro Helvetia, Swiss Arts Council; del New York State Council on the Arts, con el apoyo de la Gobernadora Kathy Hochul y de la Legislatura del Estado de New York; y del Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York, en asociación con el City Council. Los apoyos principales incluyen la LUMA Foundation, Friends of SI y la Horace W. Goldsmith Foundation. Las exhibiciones han sido posibles en parte por el SI Annual Exhibition Fund bajo el apoyo liderado por la LUMA Foundation, Michael Ringier, Olivier Audemars, Philippe Bertherat, Max and Monique Burger, la Garcia Family Foundation, Florian Gutzwiller, Dominique Lévy, Susanne von Meiss, Iwan Wirt, Ghislaine Brenninkmeijer, la Kevin Wendle Foundation, y la Freedman Family Foundation. El SI agradece la asociación con Swiss Re con SI ONSITE Partner, Vitra como socio de diseño, Crozier Fine Arts como transportista de arte y socio de logística preferencial y SWISS como socio de viajes.

Apoyo operativo crítico fue aportado para SI en el 2020-22 como parte de un esfuerzo colectivo de captación de fondos. Agradecemos a los siguientes patrocinantes: The David Teiger Foundation, The Willem de Kooning Foundation, The Helen Frankenthaler Foundation, The Cy Twombly Foundation, The Stavros Niarchos Foundation, The Destina Foundation, Henry Luce Foundation, The Arison Arts Foundation, The Fox Aarons Foundation, The Jacques and Natasha Gelman Foundation, David Rockefeller Fund, Sotheby's, Blavatnik Family Foundation, Robert Lehman Foundation, The Jill and Peter Kraus Foundation, The Milton and Sally Avery Arts Foundation, y The Richard Pousette-Dart Foundation.

Seminario 12
Centro Histórico de la Cdad.
Mexico City, CDMX, 06000

